

EL ARTE ROMANO

LA PINTURA ROMANA

Retrato del panadero Próculo y su esposa

LA PINTURA ROMANA: de madre griega y padre romano.

- La pintura romana, **descendiente y heredera de la griega**, poseía una **técnica depurada**, (mejor que la posterior medieval). Ya desde la época de César llegaron pinturas griegas que se arrancaban de las paredes y se llevaban a Roma. Ésta es una de las razones por las que apenas se conservan pinturas murales griegas.
- Al igual que otras artes, la pintura en Roma tenían una **finalidad práctica: decorar las casas y palacios**. La condición social del **pintor** era la de un **artesano**, aunque los que pintaban sobre tabla tenían mayor prestigio.

Dánae y su hijo Perseo Rescatados
por Pescadores
Pompeya S. I

LA TÉCNICA: PINTURA MURAL Y ¿PINTURA SOBRE TABLA?

- La **pintura mural** se realizaba con la **técnica del fresco**, aunque también se discute que en algunas ocasiones se utilizaran técnicas mixtas. Para la **pintura sobre tabla** se utilizaban las **técnicas al temple y a la encaústica**.
- La **gama de colores** era amplia, ya que a la del mundo griego y egipcio se les suman algunos colores más. Destacan el **negro, el blanco, el rojo y el amarillo**, aunque a veces también se utilizaron **verdes, azules y violetas**. Se aplicaban mezclados con agua y a veces con **cola**.
- **En algunos casos** se consiguió plasmar la sensación de **tridimensionalidad**, la **perspectiva**, perdida más tarde y redescubierta en el Renacimiento (más de 1400 años después).

Ifigenia en Tauride (Fresco)
Pompeya S. I

VARIEDAD TEMÁTICA Y LIBERTAD EXPRESIVA

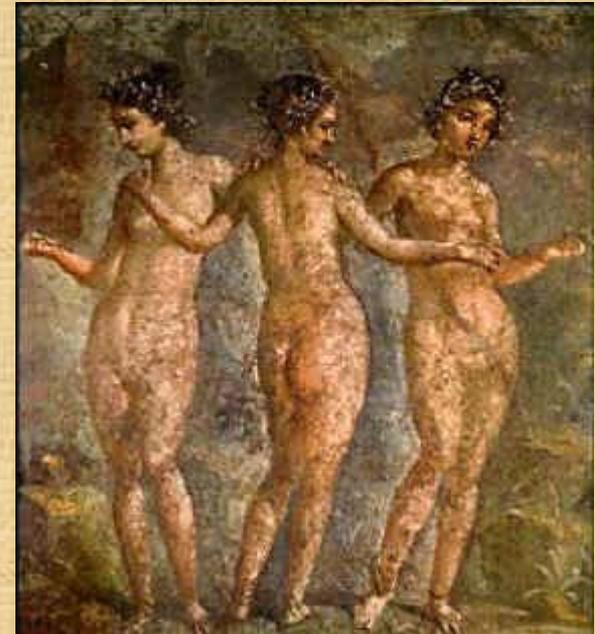
- Los artistas romanos tocaban todos los **temas**: escenas cotidianas, mitológicas, paisajes, bélicas, eróticas, cómicas, etc. Muchas veces las pinturas eran simulaciones de mármoles, de arquitecturas, de cuadros colgados o de jardines imaginarios.
- La **liberalidad de las costumbres** en el imperio romano posibilitó la abundancia del **desnudo**, tanto **femenino** como **masculino**. Es más, nos encontramos con escenas de explícito contenido sexual, sin disimulos. Esto sucede en los lupanares de Pompeya, donde se ilustraban las posturas "especialidad" de las señoritas, se marcaban las direcciones con penes y se decoraban las estancias con escenas "calentitas" de dioses y diosas practicando sodomía, felación, masturbación, etc. Su contemplación resulta, aún hoy, ruborizante para algunos. ¡ Qué modernos eran estos romanos !

Beso entre Amor y Psique

FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PINTURA ROMANA

- Los principales monumentos de pintura greco-romana que hoy existen se han extraído de las ruinas de [Herculano](#), [Pompeya](#), [Stabia](#), el [Palatino](#) de [Roma](#) y de las [necrópolis](#) de [El-Fayun](#), en [Egipto](#), además de los mosaicos descubiertos en numerosas ciudades que fueron romanas. El [Museo de Nápoles](#), centro principal de estudio para el arte romano, conserva más de mil fragmentos de pintura al fresco, arrancados de los muros de Herculano y Pompeya. Entre los más famosos cuadros murales de este arte greco-romano se cuentan
 - el de *las bodas aldobrandinas* (Museo Vaticano)
 - el de *Paris juzgando a las tres Diosas*
 - el de *lo libertada por Hermes*
 - el de *Ceres en su trono* (de Pompeya, hoy en el Museo de Nápoles)

Las Tres Gracias (Fresco)
Pompeya S. I

ESTILOS DE LA PINTURA ROMANA

- La pintura romana se clasificó en cuatro estilos a partir del siglo XIX y fueron **establecidos en base a las pinturas conservadas en Pompeya.**
- Las pinturas de Pompeya son las mejor conservadas ya que en el año 79 d.C. una erupción del Vesubio cubrió toda la ciudad, permitiendo que se conservaran las pinturas (entre otras muchas cosas) como no se han conservado en ninguna otra ciudad. Todas las pinturas de Pompeya se encontraban en Domus (casas).

Venus (Fresco)
Pompeya S. I

Primer estilo.
Estilo de incrustación

Estilos de Incrustación

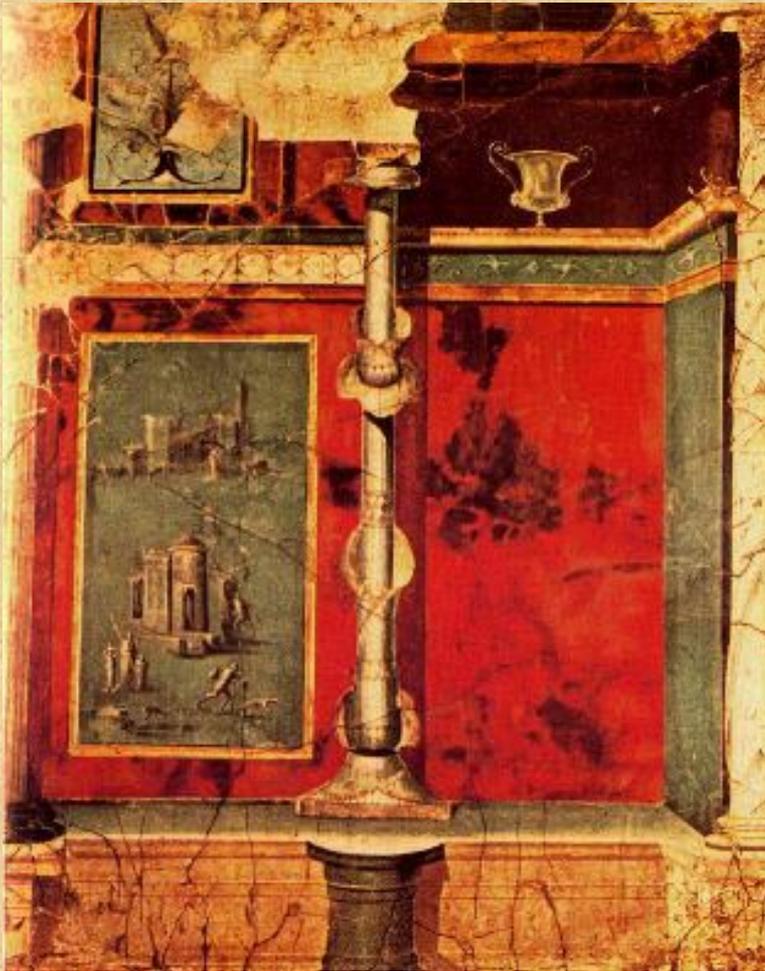
- Este estilo de pintura romana se desarrolla desde mediados del s. II a.C. hasta principios del s. I a.C., todavía en **época republicana**. Es así llamado porque **imita la decoración de mármoles que se aplicaban en época helenística**. Es un estilo muy **colorista**, de aspecto muy **suntuoso**.
- **El muro** suele estar dividido en tres: un **zócalo** pintado imitando **granito**, una **zona media** imitando **mármol** y un **remate** a modo de **cornisa** realizada en **estuco**.

Segundo estilo.
Estilo arquitectónico

Estilo Arquitectónico

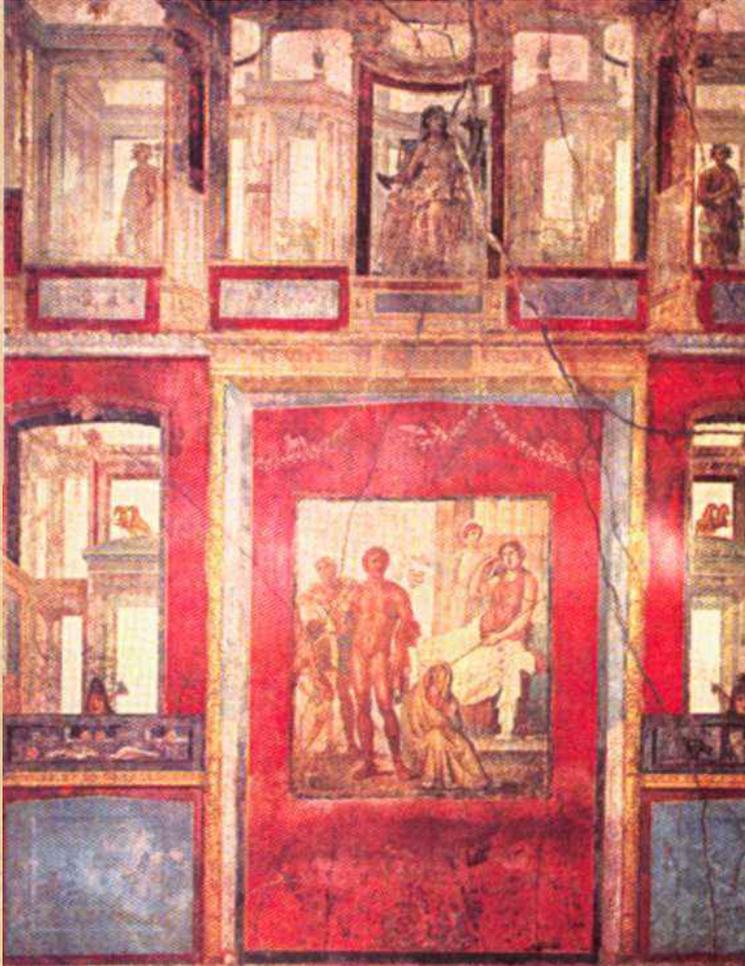
- Se desarrolla durante el s. I a. C, en la **época de César**. Es llamado estilo arquitectónico porque **imita no sólo revestimientos sino también arquitecturas**. También es llamado "Estilo de perspectiva arquitectónica" porque **busca profundidad y perspectiva**. Esto hace que las estancias parezcan más grandes. Se dan frecuentemente las ventanas, tras las que se puede ver edificios, y resulta más teatral, además, aparece el paisaje.
- En definitiva se trata de una pintura romana que tiende a la disolución del muro. Es **un estilo ya de plena creación romana**.

Tercer estilo.
Estilo ornamental

Estilo Mixto u Ornamental

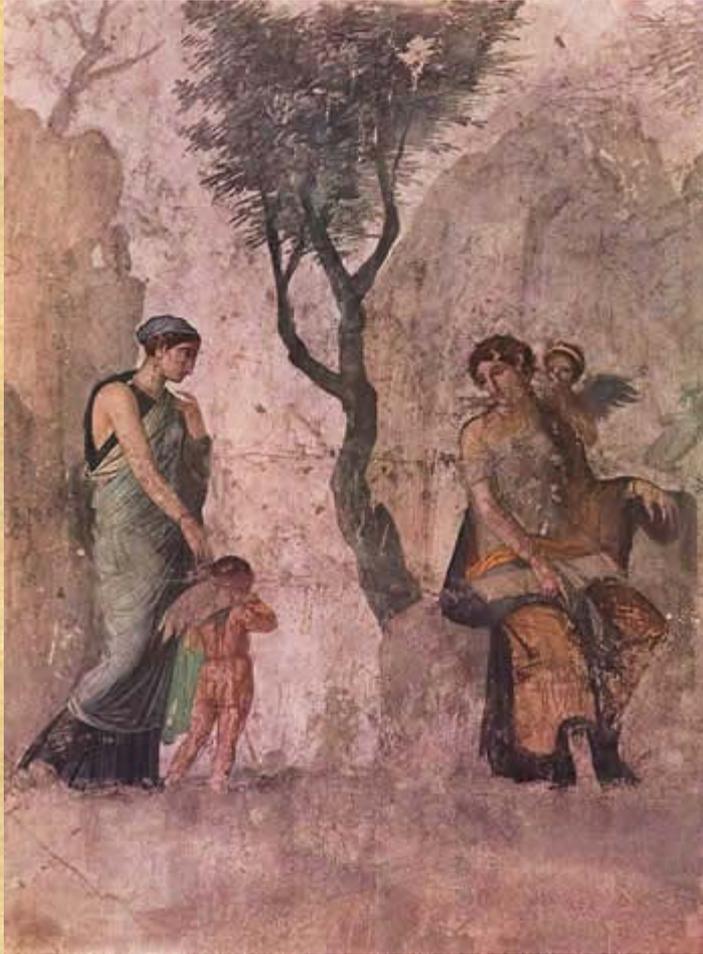
- Se dio entre el 27 a.C. hasta la mitad del s. I d. C, es decir, durante la **época de Augusto y sus sucesores**. Es un estilo mixto porque en cierta manera es una **mezcla de los dos anteriores**. Es un estilo menos real y más fantástico.
- Se caracteriza por la **representación de elementos ornamentales** muy ligeros, apareciendo también **edificios fantásticos, frisos con niños, elementos vegetales muy estilizados**, figuritas de **animales**, de **humanos** también pero más pequeñas y delicadas, y pequeñas **escenas mitológicas**. Los colores son muy intensos.
- Se dio más en Roma que en Pompeya y destacan las de la Domus Aúrea de Nerón.

Cuarto Estilo.
Estilo ilusionista

Estilo Ilusionista o Escenográfico

- Se trata de la pintura que se manifiesta desde la época de Nerón, en la primera mitad del siglo I, hasta el final de este siglo. Toma elementos del segundo y tercer estilo.
- Es el **estilo más confuso**. En él aparecen también **escenas mitológicas, históricas**, tiene un gran **recargamiento decorativo**, aparecen **cortinajes y telones** y cobra mucho desarrollo el **paisaje**. También aparece en la Domus Aúrea de Nerón y en la casa de los Vetii en Pompeya.

- También hay **frescos** llamados por Vitrubio "**Megalográficos**", que se dan en el s. I a.C. y parte del I d.C. Representan personajes de tamaño natural que componen escenas. Pueden aparecer arquitecturas para dar un mayor realismo. No hay muchos, pero sí de una gran calidad. Destaca "**La villa de los misterios**", en Pompeya, de época de Augusto.
- Después del s. I d.C. la pintura se limita a grandes masas pictóricas sin delimitar, con búsqueda de efectos de claroscuro con un gran detallismo en las representaciones, pero después se da una reiteración de los estilos pompeyanos. En el s. II encontramos muchos mosaicos y revestimientos de mármol sin compartimentación. En época de Adriano se hacen muchos estucados con pinturas geométricas y vegetales y pinturas con un sentido muy pictórico, con colores más claros y ***sfumato***.

LA PINTURA DE CABALLETE

- La pintura de caballete y los pequeños frescos también se dan. Los temas se enriquecen: historia, paisajes de distintos tipos, mitología, bodegón, vida cotidiana, animales y el retrato. El retrato se da desde el s. I a.C. pero es en el s. II cuando proliferan. Destacan los del **Fayum**, unos **retratos funerarios en tela o en madera que están realizados con la técnica de la encáustica.**
- Un buen ejemplo de retrato es "El panadero y su esposa", del s. I en Pompeya.

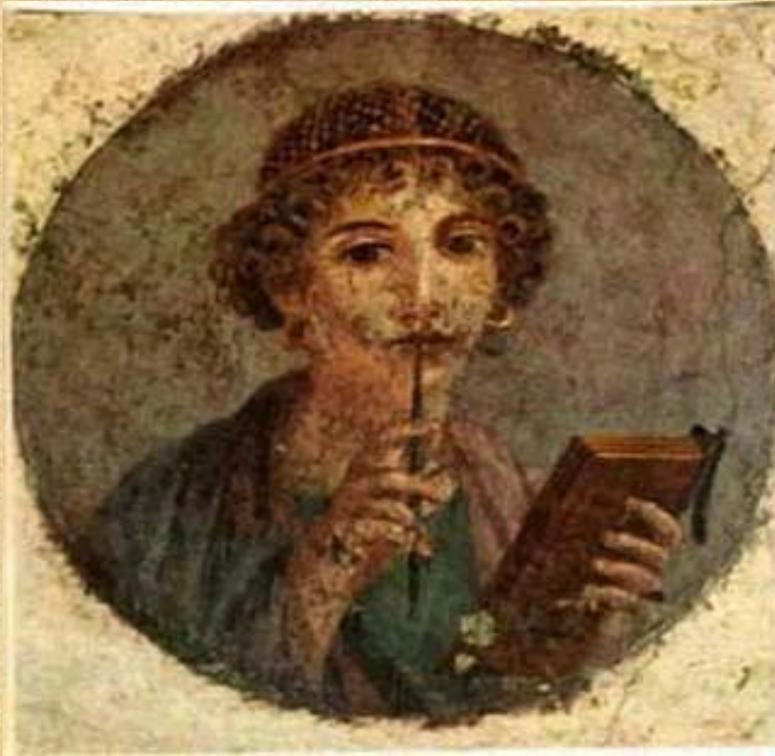

FRESCO DE LA PRIMAVERA DEL MUSEO DE NÁPOLES

Maravillosa escena llena de elegancia y sensibilidad. No sabemos si es Flora, la diosa de la primavera o si es la señora de la casa que recoge flores para hacer un ramo. Ella pasea por el jardín, cubierta por una túnica de color, andando mientras recoge las florecillas silvestres, flexionando una pierna, levantando un pie y mostrando su elegante calzado. Es de destacar la gran delicadeza con que se trata su precioso peinado, recogido con diadema, la mano que coge las flores, el manto que cuelga de sus brazos y la postura llena de estilo de la dama al andar. La influencia de la estética griega resulta evidente en esta imagen.

LA POETISA. CASA DE LIBANIO. POMPEYA. (Museo de Nápoles).

Resulta muy curiosa la contemplación de esta chica escritora en el momento de máxima concentración mientras espera la inspiración de las musas. Nos mira sin vernos, absorta en sus pensamientos mientras lleva el cálamo a sus labios y sostiene las tablillas para escribir.

Cuidadísimo su atuendo y complementos. Lleva redecilla sobre un peinado de rizos caracoleados, túnica y manto y pendientes de oro con forma de aro.

La pintura resulta magnífica por la gracia de la pose, el delicado cromatismo y la precisión del dibujo.

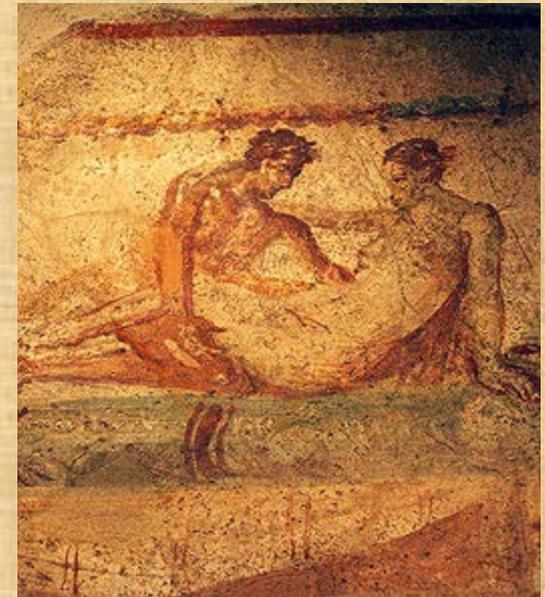
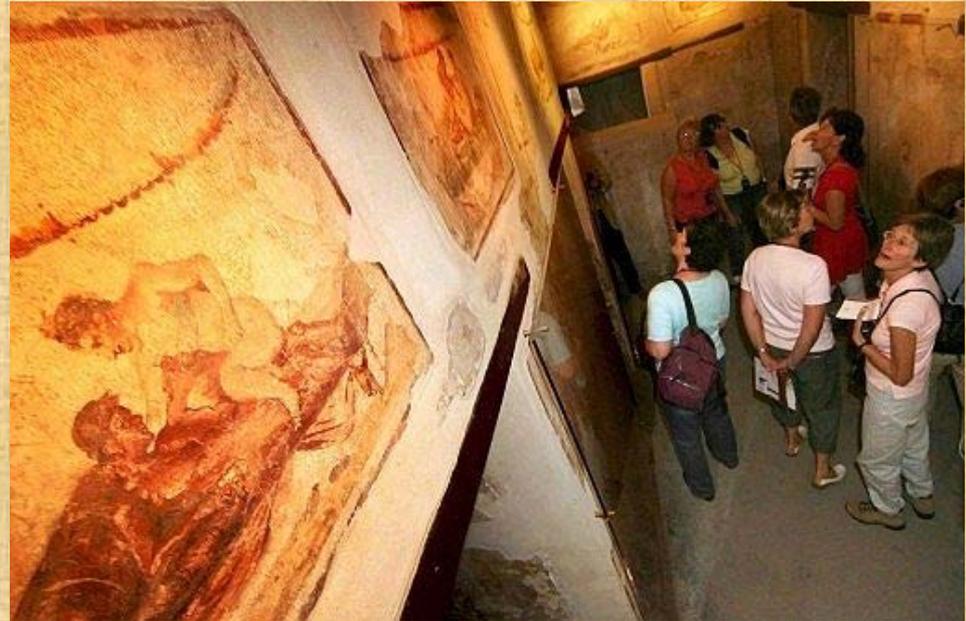
EL JARDÍN. CASA DE LIVIA. MONTE PALATINO. ROMA.

Explosión de naturaleza representada en la pared de una habitación intentando crear la ilusión de apertura hacia el jardín. Se consigue gran realismo y detallismo, es un jardín espléndido: naranjos, pinos, palmeras, flores, frutos, pájaros y vallas de madera para delimitarlo. Es como si la sala no tuviese pared y una naturaleza exuberante y primaveral se mostrase en todo su esplendor, colándose en la casa. Livia, la esposa de Augusto y dueña de esta casa, tenía desde luego buen gusto, pero no era la única ya que resulta muy frecuente encontrar domus romanas con gran cantidad de salas que tienen o han tenido decoración pictórica de frescos y de mosaicos.

EL LUPANAR DE POMPEYA

- Curiosas escenas eróticas representadas en uno de los 35 lupanares que existían en Pompeya. Son diversas posturas sexuales que los clientes podían pedir o bien ilustraciones ambientales para animar a los visitantes.
- En las ciudades romanas tanto varones como mujeres actuaban de una forma desinhibida en las relaciones sexuales, incluso no estaba mal vista la infidelidad de personas casadas y las casas de citas eran muy visitadas por gente de todas las edades y de ambos sexos. Estos frescos resultan un valioso documento histórico y arqueológico sobre los aspectos cotidianos de una pequeña ciudad de provincias en el siglo I.

PINTURAS POMPEYANAS

fresco romano proveniente de la Casa dell'Amor fatale di Pompei, I s. d.C. -
Museo Archeologico Nazionale, Nápoles

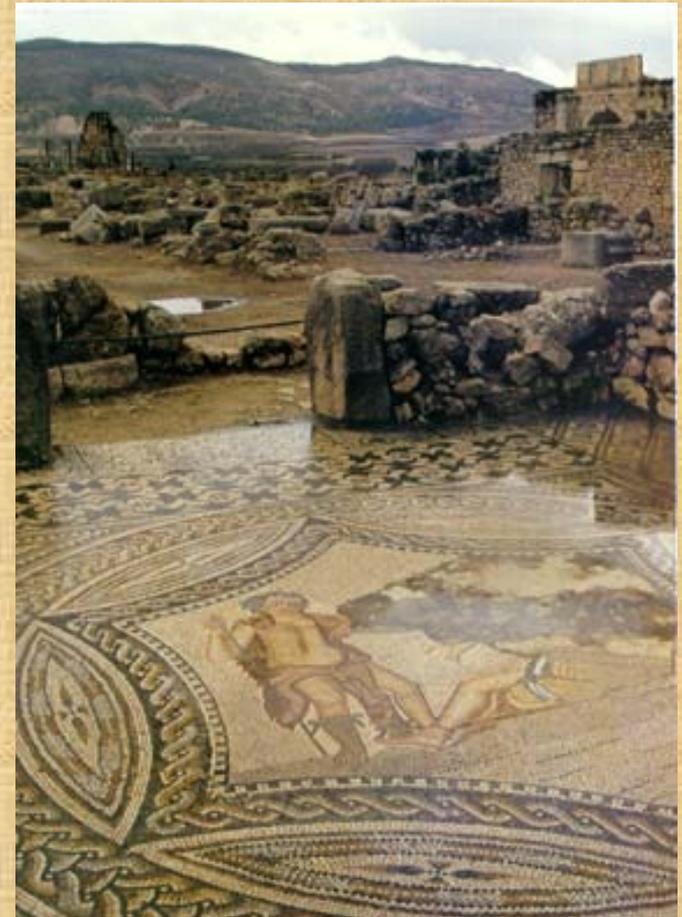
- Destacó también el arte pictórico de la civilización romana en el procedimiento del **mosaico**, no limitado como hasta entonces, a simples **decoraciones de pavimentos** sino extendido a **cuadros pensiles** según lo revelan algunos ejemplares que se guardan en los museos y abrazando en uno y otro caso, asuntos y composiciones históricas.
- Entre los mosaicos, **el de la Batalla de Issó, en el referido museo napolitano** con otros muchos.

EL MOSAICO ROMANO

LA TÉCNICA DEL MOSAICO

- Cuando los romanos fueron conquistando a lo largo del siglo II a dC las regiones de Grecia y de Asia Menor, la obra de mosaico era ya común en todo el mundo de habla griega. El arte del mosaico pasó con facilidad al orbe romano comenzando así **un género artístico-industrial**, del que hicieron una verdadera especialidad. Se extendió de tal forma que puede decirse que **no hubo casa o villa romana donde no hubiera mosaicos.**
- Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, de ahí que se refiriesen a ellos también como ***opus tessellatum***. Las teselas son piezas de forma cúbica, hechas de rocas calcáreas o material de vidrio o cerámica, muy cuidadas y elaboradas y de distintos tamaños. El artista las disponía sobre la superficie, como un puzzle, distribuyendo el color y la forma y aglomerándolas con una masa de cemento.
- Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para los espacios arquitectónicos.

Alejandro en Issos.
Opus vermiculatum (5 m. x 2.7 m)
(lo llamaban así por la forma de gusano (vermis),
piedras diminutas, que tenían
las piezas del mosaico)

MOSAICO DE LA BATALLA ISSOS

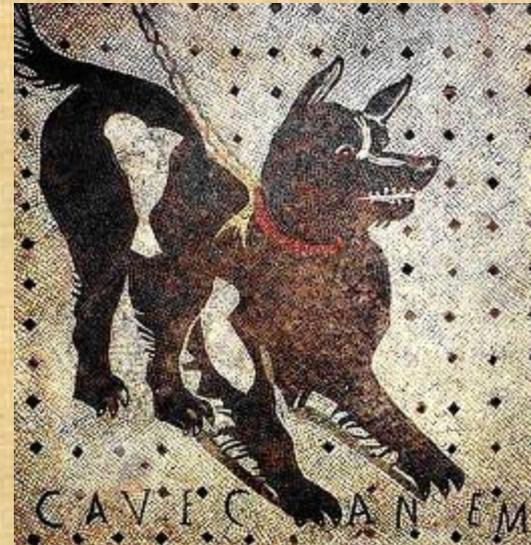
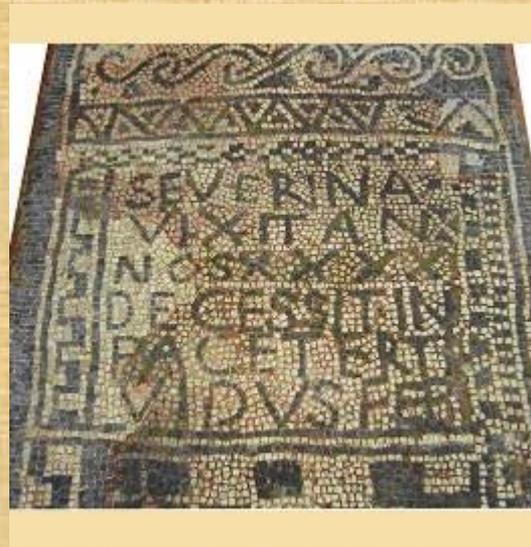
EL MOSAICO DE ISSOS

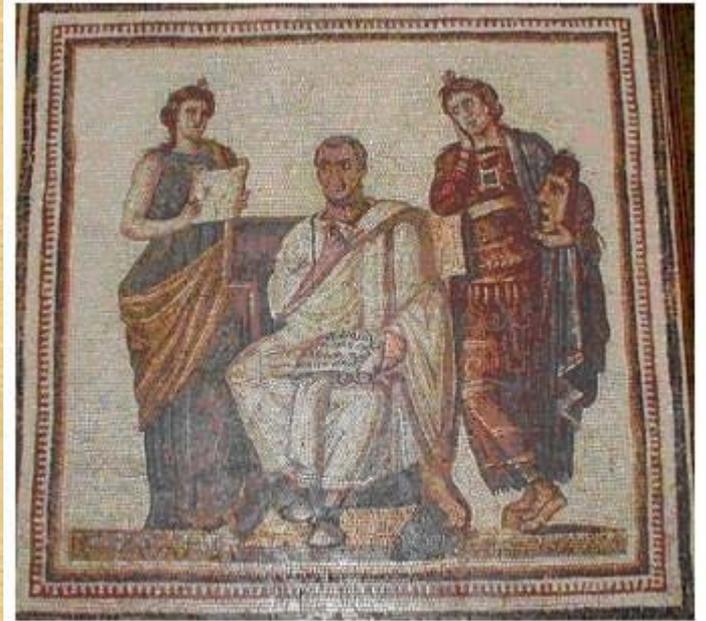
- Se sabe que este mosaico fue una copia de otro original de fines del siglo III a dC. Es una verdadera obra de arte, con un **tamaño excepcional de 5 por 2,70 metros sin contar los adornos del borde**. El tamaño de las [teselas](#) es de 2 a 3 cm cada una y el número total asciende a 1.500.000. La obra ha llegado hasta el [siglo XXI](#) en estado bastante satisfactorio. Las pérdidas que se pueden apreciar son debidas a los desastres que ocasionó el volcán [Vesubio](#) en el año 79 y los anteriores terremotos del año 63. Parece ser que después de estos infortunios se hicieron en aquel entonces ciertas restauraciones con teselas de mayor tamaño, sin ser demasiado fieles al trabajo primitivo.
- El mosaico **se considera una copia fiel de una de las pinturas** más célebres de la Antigüedad llamada ***La batalla de Alejandro con Darío***, obra del pintor Philóxenos de Eretria que la llevó a cabo entre los años 319 y 297 a dC. Se tiene documentación gracias a los escritos de Plinio el Viejo. Se trata de **la batalla de Issos (o Isos) en Cilicia (Asia Menor), en el año 333 adC**. Fue una batalla muy importante en que Alejandro Magno derrotó a Darío III de Persia.
- En **la escena** se ve a Alejandro con la cabeza descubierta y lanza en ristre contra los soldados persas entre los cuales cunde la alarma. Se les ve despavoridos, con gesticulaciones violentas, nerviosos y con gran desorden en sus filas. En el suelo están las armas rotas, los caballos derribados y algunos soldados heridos o muertos. Los colores de este mosaico son: blanco, amarillo, rojo y negro, todos ellos en varios matices.

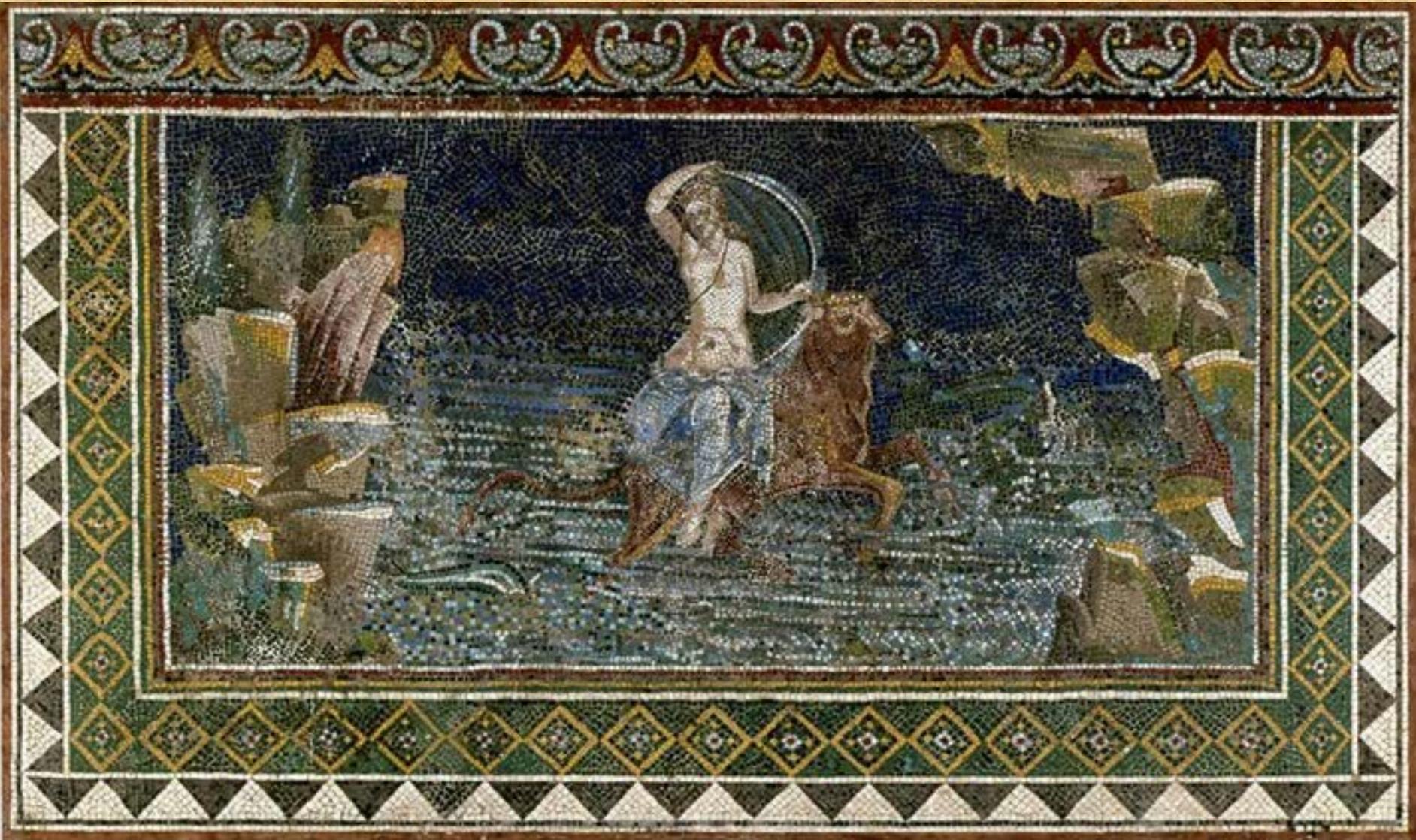

Alejandro en Issos.
Detalle

EI MOSAICO ROMANO

Mosaico romano proveniente dalla Villa di San Marco di Stabia, I sec. d.C. -
Museo del Castello di Chantilly, Francia

Mosaicos costumbristas.
Opus tessellatum